

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Educación Vocal II

CURSO ACADÉMICO: 2024-25 **MATERIA:** Formación Instrumental Complementaria

ESPECIALIDAD: Pedagogía Itinerario-Instrumento/Voz Clásico **TIPO:** Obligatoria

RATIO: 1/15 **CURSO:** 2º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1,5 horas

WEB / BLOG:

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Canto y Agrupaciones

PROFESORADO: Lucía Ayestarán Garralda

DESCRIPTOR

Conocimiento y adquisición de una técnica vocal cantada básica. Conocimiento del aparato fonador y de las características y cualidades de la voz. Técnica de respiración, articulación y emisión. Higiene vocal y desarrollo de hábitos correctos en el manejo de la voz cantada
La voz cantada como instrumento expresivo y de comunicación.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad- Formación instrumental complementaria

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Esta asignatura está ubicada en los cursos 1º y 2º de la especialidad de Pedagogía.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

La asignatura de Educación Vocal contribuye a conseguir una técnica vocal básica que permita un empleo sano de la propia voz a través del conocimiento y uso correcto del mecanismo de producción de ésta. La voz es el instrumento de trabajo de toda/o pedagoga/o y como tal debe de conocerlo, desarrollarlo y saber cuidarlo para evitar futuras patologías vocales, favoreciendo así el desempeño de la labor docente a pleno rendimiento.
Por otro lado, el dominio de la emisión del sonido es base para potenciar las cualidades expresivas y estéticas de la voz tanto a nivel de discurso hablado como cantado.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Conocimientos de una correcta técnica vocal hablada.

CONDICIONES DE ACCESO:

Haber superado la asignatura de Educación Vocal
Con el fin de promover la accesibilidad y la atención a la diversidad, y en cumplimiento de la Disposición adicional primera del REAL DECRETO 631/2010, de 14 de mayo, y asimismo de la de la ORDEN FORAL 34/2014, de 24 de abril, en el caso de que un/a alumno/a con discapacidad reconocida curse esta asignatura, se adoptarán las medidas oportunas para su adaptación a las necesidades educativas detectadas, respetando, en todo caso, el desarrollo de las competencias previstas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1- Reconocer la importancia del uso correcto de la voz y la necesidad de cuidarla para desarrollarla si queremos desempeñar una correcta labor docente.

CA2- Desarrollar la relajación activa y la consciencia corporal para erradicar los malos hábitos corporales que influyen en la emisión del sonido y de esta forma sentir el beneficio del buen uso de nuestro cuerpo.

CA3- Tomar conciencia de los diferentes tipos de respiración y desarrollar la respiración costo-diafragmática.

CA4- Conocer y sensibilizar los resonadores faciales y corporales para una correcta emisión-articulación de la voz.

CA5- Desarrollar la voz hablada y cantada como instrumento expresivo para su correcta aplicación educativa.

CA6- Desarrollar la percepción auditiva, la creatividad y la capacidad expresiva musical por medio de la voz.

CA7- Aprender a escuchar los diferentes timbres (color) de voz para desarrollar el reconocimiento de las diferentes cuerdas (clasificación de voz).

CA8- Ser capaz de percibir, clasificar y tratar los problemas de las voces con las que trabajará en un futuro, así como desarrollar una serie de actividades y ejercicios conducentes a la correcta utilización de la voz por el alumnado.

CA9 - Desarrollar estrategias de estudio y aprendizaje que permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor en el manejo de la propia voz.

PROGRAMA DE TODO EL CURSO

- Vocalizaciones individuales básicas. Realización con la voz propia y guía para su realización ajena.
- Vocalizaciones colectivas básicas. Realización con la voz propia y guía para su realización ajena.
- Obras del repertorio básico de canto seleccionadas por la profesora.
- 4 obras seleccionadas por el alumno/a acordadas previamente con la profesora.
 - Pueden ser de los siguientes estilos: musical, opereta, zarzuela, cabaret-vodvil u ópera:
 - Dos de éstas podrán ser dúos, tríos o cuartetos.
 - Es obligatorio cantar en dos idiomas y estilos diferentes.
 - Las obras deberán interpretarse de memoria.

COMPETENCIAS GENERALES:

CG2, CG3, CG4, CG21, CG22

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1,CT2, CT3, CT7, CT15

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEP3,CEP4, CEP5, CEP8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

- 1) Profundización progresiva en los aspectos técnicos: relajación, respiración, articulación-emisión-proyección. (Estos parámetros se trabajarán desde diferentes niveles para desarrollar la capacidad de adaptarlos a la voz infantil y voz adulta en la actividad pedagógica a desarrollar en un futuro.)
- 2) Profundización progresiva en los aspectos interpretativos: dicción, fraseo, dinámica y expresión.
- 3) Conocimiento de la propia voz y de los diferentes tipos de voz (clasificación vocal).
- 4) Ejercicios específicos para lograr una buena dicción en el idioma en que se cante.
- 5) Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio.
- 6) La canción. Aspectos técnico-interpretativos: imposta, dicción, fraseo y expresión-interpretación.
- 7) Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Las canciones interpretadas durante el curso deberán cantarse de memoria.

8) Realización de conciertos periódicos en clase durante el curso.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología que se va a seguir en el aula es teórico-práctica planteando diferentes actividades formativas.

- Ejercicios de calentamiento y vocalización adaptados al nivel y características vocales del alumnado.
- Trabajo técnico sobre las obras seleccionadas.
- Interpretación de melodías y obras vocales de diferentes estilos, algunas de ellas ofrecidas por el profesor como trabajo vocal base y otras consensuadas con el alumno como elemento motivador.

Se asegurará que todo el alumnado entienda los conceptos; por lo que tras el trabajo práctico, se establecerá el coloquio correspondiente para solucionar dudas o aclarar la finalidad de dicho trabajo.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

- Herramientas básicas para trabajar la voz infantil.
- Ejercicios de vocalización adaptados para un desarrollo progresivo de la técnica vocal, respetando la individualidad y características vocales del alumnado.
- Trabajo técnico e interpretativo sobre las obras a interpretar.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1) Adquiere y aplica los conocimientos necesarios para el cuidado de la voz en el desarrollo de una correcta labor docente. CA1, CG21, CT2, CEP3.
- 2) Adquiere y aplica una técnica vocal básica, teniendo en cuenta la importancia de la relajación, respiración, emisión y articulación. CA1, CA2, CA3, CA4, CEP4.
- 3) Realiza ejercicios vocales básicos para la emisión de un discurso, dar una charla, exponer un trabajo etc...de forma expresiva y convincente. CA5, CEP4.
- 4) Utiliza la voz hablada como forma de expresión de sentimientos de manera sugerida o improvisada. CA5, CA 6,CG2, CG3, CEP4,
- 5) Conoce el mecanismo de la fonación, los problemas que puedan plantearse con la voz y aplica los ejercicios básicos para su solución. CA8, CT3, CG8, CEP4, CEP5.
- 6) Muestra haber desarrollado estrategias de estudio y aprendizaje encaminadas a lograr la autonomía del profesor en el trabajo individual semanal. CA9, CT1, CT15,CT3, CG21, CG25, CEP8.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizará una prueba al final de cada cuatrimestre.

Primer cuatrimestre:

- El alumno/a deberá realizar un calentamiento y vocalización básica con la voz propia guiado/a por la profesora.
- El alumno/a deberá ser capaz den interpretar dos obras del repertorio básico estudiadas.
- El alumno/a deberá superar un examen teórico sobre los contenidos trabajados en clase.

Segundo cuatrimestre:

- El alumno/a deberá realizar un calentamiento y vocalización básica con la voz propia
- El alumno/a deberá guiar una vocalización básica individual a uno/a sus compañeros/as.
- Interpretación de dos de las cuatro obras obligatorias seleccionadas por el alumno/a para trabajar durante dicho cuatrimestre*. Las obras deberán interpretarse íntegramente de memoria.

*Este trabajo puede ser a modo de proyecto colectivo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Primer cuatrimestre:

- 25%: Actitud, interés, trabajo semanal y calidad de este.
- 25%: Examen teórico.
- 25%: Calentamiento y vocalización.
- 25%: Interpretación de las obras del repertorio base.

Segundo cuatrimestre:

- 25%: Actitud, interés, trabajo semanal y calidad de este.
- 25%: Calentamiento y vocalización personal y a un/a compañero/a.
- 50%: Interpretación de dos de las 4 obras a trabajar durante el cuatrimestre (de memoria).*

*Este trabajo puede ser a modo de proyecto colectivo.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- 1) Adquiere y aplica los conocimientos necesarios para el cuidado de la voz en el desarrollo de una correcta labor docente.
- 2) Adquiere y aplica una técnica vocal básica, teniendo en cuenta la importancia de la relajación, respiración, emisión y articulación.
- 3) Utiliza y reconoce las posibilidades de la voz, para la reproducción de ideas musicales, sensaciones y emociones, tanto individuales como colectivas.
- 4) Interpreta el programa acordado con la profesora a lo largo del curso con la calidad técnica e interpretativa suficiente.
- 5) Obtener al menos cinco puntos de los 10 puntos máximos, concretados en los criterios de calificación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá que realizar las siguientes pruebas:

- 20%: Calentamiento y vocalización de la propia voz: se evaluará la consciencia corporal, respiración costo-diafragmática así como el grado de imposta y conocimiento del manejo mínimo de la propia voz.
- 20%: Calentamiento y vocalización a un/a compañero/a. Será el propio alumno el encargado de encontrar a la persona a la que va a guiar dicha vocalización.
- 50%: Interpretación de 6 obras acordadas previamente con la profesora:
 - Pueden ser obras del repertorio base de canto proporcionado por la profesora.
 - Pueden ser de los siguientes estilos: opereta, musical, zarzuela, cabaret-vodevil u ópera.
 - Será obligatorio cantar en dos idiomas y estilos diferentes.
 - Las obras deberán interpretarse de memoria.
- 10%: Entrega de un trabajo escrito y exposición oral del mismo analizando desde el punto de vista formal, armónico y estilístico las obras que vaya a interpretar.

Para poder aprobar la asignatura, la calificación final deberá ser igual o superior al 5.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El mismo que para los alumnos que han perdido la evaluación continua.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Conable, W.&B. (2001). Cómo aprender la técnica Alexander. Barcelona: Obelisco.
- Feldenkrais, M. (1997). Autocontrol por el movimiento. Barcelona: Paidós.
- Lodes, H. (1977). Atmerichtig: Der Schlüssel zu gesundheit und Ausgeglichenheit. München: Ehrenwirth.
- Lewis, D (1999) Das Tao des Atmens. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Ruíz Ramos, G. (1999). Amo hacer música. Madrid: Mandala.
- Quiñones, C. (2003). Programa para la prevención y el cuidado de la voz.
- Tulón Arfelia, C. (2009). La voz. Barcelona: Paidotribo.
- Blasco, V. (2002). "Manual de técnica vocal. Ejercicios prácticos". Ciudad Real: Ñaque.Editora.

Bustos Sánchez, I. (2003). "La Voz. La técnica y la expresión". Barcelona: Paidotribo.
Watzlawick, P. (1991). "Teoría de la comunicación humana". Barcelona: Herder.
C. Bryant, S. (1995). "El arte de contar cuentos". Barcelona: Biblària.
Collard, G. (2012). "El arte de hablar en público". Bilbao: Ediciones Mensajero.
Donovan, J. (2016). "Método Ted para hablar en público: los secretos de las conferencias que triunfan en todo el mundo". Barcelona: Ariel.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Ferrer Serra, J. (2009). "Teoría, anatomía y práctica del canto". Barcelona: Herder.
Dr. Perelló, Caballé, M., Guinart, E. (1982). "Canto- Dicción. Foniatria estética". Barcelona: Científico Médica.
Alió, M. (1993). "Reflexiones sobre la voz". Barcelona: Clivis.
Husler, F., Rodd-Marling, Y. (2003). "Singen, die physische Natur des Stimmorgans". Mainz: Schcott.
D.Harrison,S, O'Bryan, J. (2014). "Teaching singing in the 21st century". Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer.
Robles Boza, E. (2016). "El arte de contar cuentos". Barcelona: Debolsillo.

REPERTORIO (orientativo) :

Selección de textos, monólogos, cuentos para niños y adultos y fragmentos de obras de teatro.
Vaccai, N. "Método Pratico". Leipzig: Peters. Vocalizaciones melódicas y fáciles.
Canciones de los siglos XIV al XVIII. "Canciones populares vascas". Fondos del Archivo Eresbil. .
"Celebri Canzoni Napoletane". Napoli: Ricordi.
Aita Donosti. "Del cancionero de Sallaberry" y "Canciones populares vascas". Recopilación de José Mª Roma. (2°).
Porter, C. (2007). "The definitive Songbook". London: Faber Music.
Gershwin, G. (1979). "The greatest songs of George Gershwin". USA: Chapell & Co.
Kern, J. (1990). "The essential Jerome Kern". London: Wise Publications.
"The best of Gospel" (2007). Milano: Carish.
"The very best of Rhythm & Blues" (1998). Milano: Nuova Carish.
Conjuntos y canciones de diferentes Musicales ("Annie", "Cabaret", "Los Miserables", "La, la land"...) adaptados al nivel y a las características vocales del alumnado. (Segundo curso de Educación Vocal).

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Material de aula: esterilla, pañuelo, cinta abdominal, espejo de cuerpo entero, atriles, pizarra y piano.
Diccionario inglés e italiano.
Audiovisuales:
Cámara de vídeo, reproductor de vídeo y CD y equipo de música.